FORMATION A L'ANIMATION ARTS PLASTIQUES

BIBLIOGRAPHIE

L'art au XXe et XXIe siècle

Généralités

- *Art en théorie 1900-1990, une anthropologie par Charles Harrison et Paul Wood*, Paris : Hazan, 1997
- BALDNER (Jean-Marie), VIGOUROUX (Yannick), *Les pratiques pauvres, du sténopé au téléphone mobile,* Paris : Scéren CRDP de Créteil ; Isthme éditions, 2005
- CAILLET (Aline), *Quelle critique artiste ? Pour une fonction critique de l'art à l'âge contemporain*, Paris : L'Harmattan, 2008
- COMTE (Hubert), *L'art et la manière… de le regarder,* Paris : Volets verts éditions, 1996
- COUTURIER (Élisabeth), *L'art contemporain, mode d'emploi*, Paris : Filipacchi éditions, 2004
- DAGOGNET (François), *100 mots pour comprendre l'art contemporain*, Paris : Le Seuil, 2003. - (Les empêcheurs de penser en rond)
- EWIG (Isabelle), MALDONADO (Guitemie), *Lire l'art contemporain : dans l'intimité des œuvres*, Paris : Larousse, 2005. - (Comprendre et reconnaître)
- FRANCBLIN (Catherine), LEYDIER (Richard), SAUSSET (Damien), *L'ABCdaire de l'Art contemporain*, Paris : Flammarion, 2003
- GATTINONI (Christian), VIGOUROUX (Yannick), *La photographie (1839-1960)*, Paris : Scala, 2001. - (Tableaux choisis)
- GATTINONI (Christian), VIGOUROUX (Yannick), *La photographie contemporaine*, Paris : Scala, 2005. - (Tableaux choisis)
- GROSENICK (Uta), RIEMSCHNEIDER (Burkhard), *Art now, Artistes au début du nouveau millénaire,* Cologne : Taschen, 2005
- HEARTNEY (Eleanor), *Art et aujourd'hui*, Paris : Phaidon, 2008
- LE THOREL-DAVIOT (Pascale), *Petit dictionnaire des artistes contemporains,* Paris : Larousse, 2005
- MILLET (Catherine), *L'art contemporain. Histoire et géographie*, Paris : Flammarion, 2006
- *1950-2000, Arts contemporains*, Paris : Autrement ; Scérén, CNDP, 2002
- *72 (projets pour ne plus y penser)*, Marseille : FRAC PACA ; Chatou : CNEAI, 2004

Mouvements

- *Art conceptuel*, Paris : Phaidon, 2006
- DOMINO (Christophe), *À ciel ouvert*, Paris : Scala, 1999. - (Tableaux choisis)
- LUCIE-SMITH (Edward), *Les mouvements artistiques depuis 1945*, Paris : Thames & Hudson, 1999
- *Minimalisme*, Paris : Phaidon, 2005
- MONNIN (Françoise), *L'Art brut*, Paris : Scala, 1997. - (Tableaux choisis)
- MOSZYNSKA (Anna), *L'Art abstrait*, Paris : Thames & Hudson, 1998. - (L'univers de l'art)
- PAUL (Christiane), *L'Art numérique*, Paris : Thames & Hudson, 2004. - (L'univers de l'art)

Art contemporain et société

- ARDENNE (Paul), *Un art contextuel, création artistique en milieu urbain en situation d'intervention de participation*, Paris : Flammarion, 2002
- BOURRIAUD (Nicolas), *Esthétique relationnelle,* Dijon : Les presses du réel, 1998
- GASPARINA (Jill), *L'art contemporain et la mode, I love fashion*, Paris : Cercle d'art, 2007. - (Imaginaire : mode d'emploi)
- GROUT (Catherine), *Pour une réalité publique de l'art*, Paris : L'Harmattan, 2000. - (Esthétiques)
- MOULENE (Claire), *Art contemporain et lien social*, Paris : Cercle d'art, 2007. - (Imaginaire)
- POPPER (Frank), A*rt, action et participation. L'artiste et la créativité aujourd'hui,* Paris : Klincksieck, 2007. - (Esthétique)
- SIMARIK(Nicolas), *Le catalogue de la Déroute*, Toulouse : Entrez sans frapper, 2006
- THOREL (Benjamin), *L'art contemporain et la télévision*, Paris : Cercle d'art, 2007. - (Imaginaire)

L'art contemporain dans les collections publiques

- DOMINO (Christophe), *L'art contemporain au Musée national d'art moderne Centre Georges Pompidou*, Paris : Scala, 1994. - (Tableaux choisis)
- *La Bretagne collectionne l'art de notre temps, les vingt ans du Frac Bretagne*, Châteaugiron : Frac Bretagne, 2001
- *Panoramas 1981-1996, la collection du Frac Bretagne,* Châteaugiron : Frac Bretagne, 1997

L'exposition : éléments d'histoire, théorie et pratique

Histoire

- *L'art de l'exposition. Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXème siècle*, Paris : Editions du Regard, 1998

- PUTMAN (James), *Le musée à l'œuvre. Le musée comme medium dans l'art contemporain*, Paris : Thames & Hudson, 2002

- SCHAER (Roland), *L'invention des musées,* Paris : Gallimard, 1993

Théorie

- DEOTTE (Jean-Louis), HUYGUE (Pierre-Damien), *Le jeu de l'exposition*, Paris : L'Harmattan, 1998

- GUELTON (Bernard), L'exposition, interprétation et réinterprétation, Paris : L'Harmattan, 1998

- O'DOHERTY (Brian), *White cube, L'espace de la galerie et son idéologie*, Zürich : JRP/Ringier ; Paris : La Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert, 2008

- POINSOT (Jean-Marc), *Quand l'œuvre a lieu. L'art exposé et ses récits autorisés*, Genève : Mamco ; Villeurbanne : Institut d'Art Contemporain, 1999

Pratique

Ouvrages

- *a.b.c de l'exposition*, région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; régie culturelle régionale, avril 2006

- LEVASSEUR (Martine), VERON (Eliséo), *Ethnographie de l'exposition : l'espace, le corps et le sens*, Paris : Centre Georges Pompidou, 1983

- MORIN (Nicole), GUITTON (Michèle), *La pratique de l'exposition : de l'école maternelle au lycée et pourquoi pas ailleurs…*, Poitiers : CRDP, 2006

- VINCON (René), *Artifices d'exposition,* Paris : L'Harmattan, 1999

Revue

- « L'œuvre et son accrochage » in *Les Cahiers du Musée national d'art moderne*, Centre Georges Pompidou, n°17-18, mars 1986

Connaissance des institutions culturelles

Ouvrages

- *Les questions sans réponse(s) de l'art contemporain*, Paris : MAC/VAL, 2006

- MONNIER (Gérard), *L'Art et ses institutions en France. De la révolution à nos jours*, Paris : Gallimard, 1995

- MOULIN (Raymonde), *L'artiste, l'institution et le marché*, Paris : Flammarion, 1992. - (Art, Histoire, Société)

- SAEZ (Guy), *Institutions et vie culturelles,* Paris : La Documentation Française, 2005

- URFALINO (Philippe), VILKAS (Catherine), *Les Fonds Régionaux d'Art Contemporain. La délégation du jugement esthétique*, Paris : L'Harmattan, 1995

Revue

- « L'art contemporain pour tous ?, numéro spécial les 20 ans des Frac » in *TDC,* n°864, 15 novembre 2003

Connaissance des publics

Ouvrages

- ANCEL (Pascale), PESSIN (Alain), *Les Non Publics ; Tome 1, Les Arts en réceptions,* Paris : L'Harmattan, 2004

- BOURDIEU (Pierre), DARBEL (Alain), *L'amour de l'art, les musées d'art européens et leur public*, Paris : Les éditions de Minuit, 1998

- DONNAT (Olivier), *Les amateurs ; enquête sur les activités artistiques des Français*, Paris : La Documentation française, 1996

- DONNAT(Olivier), OCTOBRE (Sylvie), *Les publics des équipements culturels. Méthodes et résultats d'enquêtes*, Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, 2001

- EIDELMAN (Jacqueline), GOLDSTEIN (Bernadette), ROUSTAN (Mélanie), *La place des publics. De l'usage des études et recherches par les musées*, Paris : La Documentation française, 2007

- RUBY (Christian), *L'âge du public et du spectateur, essai sur les dispositions esthétiques et politiques du public moderne*, Paris : La lettre volée, 2007. - (Essais)

Revues

- AMELINE (Jean-Paul), GOTTESDIENER (Hana), « Le public du Musée national d'art moderne. Une enquête sur la réception des collections permanentes. » in *Les Cahiers du musée national d'art moderne*, *Ut Pictura Poesis*, Centre Georges Pompidou, n°38, hiver 1991

- « Du public aux visiteurs » in *Publics & Musées*, n°3, juin 1993

- « Les publics, sensibilisation et formation » in *Le Bulletin de l'art contemporain*, n°3, novembre 1998

- « Les publics de l'art contemporain » in *Publics & Musées*, n°16, avril 2000

Éducation artistique et médiation culturelle

Ouvrages

- BARBE-GALL (Françoise), *Comment parler d'art aux enfants*, Paris : Adam Biro, 2002

- BEGUERY (Jocelyne), *Entre voir et dire, image de l'art à l'adresse des enfants*, Paris : L'Harmattan, 2003

- CAILLET (Elizabeth), LEHALLE (Evelyne), *À l'approche du musée. La médiation culturelle*, Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1995. - (Muséologies)

- CITTERIO (Raymond), *Action culturelle et pratiques artistiques*, Paris : Hachette éducation, 1993. - (Pédagogie pour demain)

- COHEN (Cora), *Quand l'enfant devient visiteur : une nouvelle approche du partenariat École/Musée*, Paris : L'Harmattan, 2001

- CURTIL (Sophie), CVACH (Milos), *L'art par 4 chemins*, Toulouse : Editions Milan, 2003

- GAGNON-BOURGET (Francine), JOYAL (France), *L'enseignement des arts plastiques: recherches, théories et pratiques,* University of Western Ontario : Canadian Society For Education through Art, 1996

- GAILLOT (Bernard-André), *Arts plastiques, éléments d'une didactique critique*. Paris : Presses Universitaires de France, 2006

- LAMIZET (Bernard), *La médiation culturelle*, Paris : L'Harmattan, 1999. - (Communication et Civilisation)

- *L'art peut-il se passer de commentaire(s)*, Ivry-sur-Seine : MAC/VAL, 2006

- *L'artistique, arts plastiques, art et enseignement*, actes du colloque de Saint-Denis, Le Perreux-sur-Marne : CRDP de l'académie de Créteil, 1997

- *L'œuvre d'art contemporain et sa médiation. Contribution à une éducation artistique*, Châteaugiron : Frac Bretagne ; Pôle de ressources Arts Plastiques de Bretagne, 2005

- *Médiation de l'art contemporain : perspectives européennes pour l'enseignement et l'éducation artistique* (avant-propos), actes du colloque du 2-3 mars 2000 organisé par la Galerie Nationale du Jeu de Paume

- MÈREDIEU (Florence de), *Le Dessin d'enfant*, Paris : Blusson, 1990

- MICHAUD (Yves), *Art, médiation, société, entretiens avec dix-neuf médiateurs culturels*, Paris : Les presses du réel, 1996

- *Penser l'art à l'école*, Paris : Actes Sud, école supérieure des beaux-arts de Nîmes, 2001

- PUJAS (Philippe), UNGARO (Jean), *Une éducation artistique pour tous ?*, Ramonville Saint-Agne : Erès, 1999

- RUBY (Christian), *Les résistances à l'art contemporain*, Bruxelles : Labor, 2002. - (Quartier Libre)

- ROUX (Claude), *L'enseignement de l'art : la formation d'une discipline*, Nîmes : Jacqueline Chambon, 1999

- SAEZ (Jean-Pierre), *L'art contemporain : champs artistiques, critères, réception (Actes du colloque L'art sur la place),* Paris : L'Harmattan, 2000

- *Traces… pour l'éducation artistique*, Paris : Editions de Minuit, 2000

- *Voir et apprendre à voir*, Paris : Musée d'Orsay ; La Documentation Française, 1991

- « 1993-1996. L'Ecole intercommunale de dessin du bocage vitréen »*,* in *Gilles Mahé*, Paris : coédition Jean-Michel Place, 2004, p. 416-433

- « 1994-1996. Nous cherchons des gens qui aiment dessiner (N.C.D.G.Q.A.D.), in *Gilles Mahé*, Paris : coédition Jean-Michel Place, 2004, p. 440-453

Revues

- BAZIN (Hugues), « Espaces populaires de création culturelle ; enjeux d'une recherche-action situationnelle » in *Les cahiers de l'action INJEP*, n° 5, 2006

- COULANGEON (Philippe), « Quel est le rôle de l'école dans la démocratisation de l'accès aux équipements culturels ? », texte de communication au colloque « Le(s) public(s). Politiques publiques et équipements culturels », Paris : Ministère de la Culture ; DEP et ORCE, 28-29-30 novembre 2002

- « L'art pour quoi faire : à l'école, dans nos vies, une étincelle » in *Autrement*, n°195, septembre 2000

- « L'enfant vers l'art : une leçon de liberté, un chemin d'exigence » in *Autrement*, n°139, octobre 1993

- « Les enfants dans la ville, entretien avec Laurence Gavarini » in *Diversité* , n°141, juin 2005

- « Les pratiques artistiques à l'École » in *Les cahiers d'Education & Devenir*, n°8, décembre 2006

- MILLET (Catherine), « L'art moderne est pédagogique », colloque Sorbonne « Arts plastiques, recherches et formations supérieures », 3 et 4 avril 1992, in *Art Press,* hors série n° 15, 1994, p.100-111

- OUDOT, Francis, « Dictionnaire de l'éducation, École, commune, territoires » in *Diversité*, hors-série n°10, 2004

- « Panorama art & jeunesse » in publication de l'*INJEP*, n° 87, juillet 2007.

- « Quand l'éducation artistique ne va pas de soi » in *Enfance Art et Langages*, programme lyonnais d'éducation artistique et culturelle en école pré-élémentaire, 2ème phase, décembre 2007

- « Transmission (dans l'art contemporain) » in *Multitudes TR*, hors série n°1, printemps 2007

Culture et société

Ouvrages

- BOURDIEU (Pierre), PASSERON (Jean-Claude), *Les héritiers, les étudiants et la culture*, Paris : Les éditions de Minuit, 2001

- BLOCHE (Patrick), GAUCHEE (Marc), PIERRAT (Emmanuel), *La culture quand même ! Pour une politique culturelle contemporaine*, Paris : Mille et une nuits, 2002

- CHAUDOIR (Philippe), *Un Élu, Un Artiste : Mission Repérage(S) - 17 Rencontres Itinérantes. Pour une Approche Sensible De La Ville*, Paris : L'entretemps ; Lieux Publics, 2006. - (Carnets de rue)

- COULANGEON (Philippe), *Sociologie des pratiques culturelles,* Paris : La Découverte, 2005

- DOLLOT (Louis), *Culture individuelle et culture de masse*, Paris : Presses Universitaires de France, 1974

- DONNAT (Olivier), *Regards croisés sur les pratiques culturelles*, Paris : La Documentation Française, 2003

- FLEURY (Laurent), *Sociologie de la culture et des pratiques culturelles,* Paris : Armand Colin, 2006

- JEUDY (Henri-Pierre), *Les usages sociaux de l'art,* Paris : Circé, 1999

- LAHIRE (Bernard), *La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi*, Paris : La Découverte ; Poche, 2006

- *L'art comme construction sociale, Table ronde AICA, Manifesta 4*, Francfort 2002, Paris : AICA Press, 2004

- *L'art ? Cinquante personnes sans aucun lien professionnel avec le monde de l'art nous parlent de la place qu'il tient dans leur vie,* Nantes : Editions de l'aube ; le lieu unique, 2007

- MENGER (Pierre-Michel), *Portrait de l'artiste en travailleur*, Métamorphoses du capitalisme, Paris : Le Seuil, 2002

- MENGER (Pierre-Michel), *Profession artiste, extension du domaine de la création,* Paris : Textuel, 2005

- NICOLAS-LE STRAT (Pascal), *Une sociologie du travail artistique ; artistes et créativité diffuse,* Paris : L'Harmattan, 1998

- RUBY (Christian), *L'État esthétique. Essai sur l'instrumentalisation de la culture et des arts,* Paris : Castells, 2000

- SAEZ (Jean-Pierre), *Culture & Société : Un lien à recomposer*, Paris : Editions de l'Attribut, 2008. - (Saison Une)

Revues

- COULANGEON (Philippe), MENGER (Pierre-Michel), ROHARIK (Ionéla), « Les loisirs des actifs : un reflet de la stratification sociale » in *Économie et statistique*, n°325-353, 2002

- COULANGEON (Philippe), « Goûts, pratiques culturelles et inégalités sociales : Branchés et exclus » in *Sociologie et sociétés*, vol. 36, n°1, printemps 2004

- « Culture(s) : entre fragmentation et recomposition » in *Ville-École-Intégration Enjeux*, n°133, juin 2003

- « Des cultures à égalité ? Entretien avec Emmanuel Wallon » in *Diversité*, n°148, mars 2007

- SAEZ (Guy), « Politiques culturelles et éducation populaire. Interaction constante, constant malentendu » in *L'observatoire*, n°33, 2008

- TAVAN (Chloé), « Les pratiques culturelles : le rôle des habitudes prises dans l'enfance » in *INSEE première*, n°883, février 2003

- « L'interaction sociale au musée » in *Publics & Musées*, n°5, janvier-juin 1994